

La sección "Huellas Talentosas" de la Revista Académica Divulgativa Arjé, es un espacio de proyección del quehacer de la comunidad universitaria en el ámbito de las artes visuales, literario, musical, teatral, deportivo, entre otros; promoviendo de esta forma, una cultura universitaria de investigación, producción y divulgación con alcance nacional e internacional.

Por Augusto Rodríguez Arce

Universidad Técnica Nacional

crodriguez@utn.ac.cr

<https://orcid.org/0000-0003-1587-6120>

Experiencias en el arte

El teatro, mi medio de comunicación

Por: [Cynthia Guzmán Aguirre](#)
Actriz y Docente

Probablemente, hace un par de décadas yo no era consciente de todo lo que necesitaba comunicar de una forma entretenida y de fácil aceptación, aun así, empecé a relacionarme con el arte de las tablas porque "me topé" con las instalaciones del lugar que fuera mi cuna artística, desde entonces crecí, me formé como actriz y promotora teatral. Sin embargo, al inicio todo era, probable y explícitamente un juego, según sentía yo; pero poco a poco, dichos espacios de exploración básicamente lúdica, se fueron convirtiendo en una herramienta ideal para comunicar emociones, sentimientos, situaciones que iba descubriendo en el mundo cotidiano y que, haciendo un esfuerzo extra de observación, llevar todos esos momentos a un escenario.

De esta forma, empecé a descubrir que no estaba sola con todo lo que observaba detenidamente y sucedía a mi alrededor o en mi propia vida. Perfectamente, podía convertirme en una voz que, a nombre de muchas otras voces, podía contar y expresar lo que otras personas querían contar y no podían, ¡o bien! esas situaciones les han sucedido y no sabían que no eran seres únicos en esta vida.

De esa forma, descubrí que el arte histriónico es un método comunicativo supremamente efectivo para enviar un mensaje específico y, por supuesto, para entretener (la verdad, no me confieso consciente del orden de los factores, solo sé que sí se cumplen ambos cometidos). Es así como surge la necesidad de crear una propuesta atractiva para poner sobre los escenarios cotidianidades que, frecuentemente, pasamos desapercibidas; pero que tienen un factor en común: la humanidad de los seres emocionales, impredecibles (pero predecibles

de alguna manera también), que somos los humanos y que la normalidad nos indica que no la mostremos con frecuencia porque podemos caer en el riesgo de la vulnerabilidad. Cuando esta característica es parte de nuestra esencia, comprendí la necesidad de encontrar comunidad, de estrechar lazos que nos unen para conectar con la humanidad, que nos permite entender lo necesarios e importantes que somos las personas en nuestra sociedad.

El teatro me ha permitido permear las emociones de las personas espectadoras, utilizando herramientas como el humor (no porque lo que ven en un escenario sean chistes, sino porque las propuestas en escena son tan normales y cotidianas que, normalmente, provocan que las personas se vean reflejadas en ellas y sentir identificación, su risa es inevitable), la honestidad, la participación grupal o bien, las necesidades de personas que sienten la necesidad de expresar algo al público y eligen hacerlo de una forma no tan magistral, pero sí apostando a la efectividad del canal que se elige para comunicar algo.

El teatro me cortejó, logró enamorarme y lo confirmo cada vez que tengo la oportunidad de observar el resultado cuando finalizo un espectáculo, y cuando las personas del público se toman la molestia de acercarse para comentar las conclusiones que obtienen luego de verse identificadas en lo que se expuso en el escenario, encontrando, de esta forma, respuestas donde no sabían que podían haber preguntas, que deciden cambiar rumbos (o por lo menos replanteárselos) o buscar nuevas alternativas, reconocer que no están solas, saberse pertenecientes a una colectividad y lo agradezcan. Provocando todo esto, que yo no me retracte o arrepienta un segundo de haber permitido este

romance con el arte en los escenarios, y al mismo tiempo, reconociendo que el teatro me eligió a mí para comunicar mensajes que yo no sabía que necesitaba transmitir, retribuyendo a la sociedad siendo lo más honesta posible cada vez que estoy frente a una audiencia. ¡Esa plenitud sólo reafirma que vivo para comunicar a través del teatro!

La "llama" oculta en Arena y Sol

Por Manuel Alejandro Arias Medina
Estudiante de la carrera de Inglés como Lengua Extranjera
UTN Sede del Pacífico

La vida está llena de un sinnúmero de oportunidades, y está en cada uno de nosotros, tomarlas o no. Esta es una enseñanza de vida que me ha quedado marcada a lo largo de los años; pero sin duda alguna, el ejemplo más claro es mi experiencia siendo parte del Grupo de Representación Institucional "Arena y Sol" en la sección de teatro, del cual formo parte desde hace muchos años. Mi nombre es Manuel Alejandro Arias Medina, egresado de la carrera de Inglés como Lengua Extranjera y, actualmente, estudiante de Enseñanza de la Especialidad Técnica, donde aspiro a convertirme en un gran profesor.

Es un honor contar con un espacio en la Revista Académica Divulgativa Arjé de la Universidad Técnica Nacional, y tener la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia y travesía en “Arena y Sol”.

Si tuviera que elegir cómo comenzar a relatar mi historia, lo haría explicando porqué decidí ingresar al grupo. De hecho, creo que es la mayor incógnita en los estudiantes cuando se plantean el ingresar a un grupo representativo. ¿Para qué? Pues en mi caso, en el año 2020 me encontraba como un estudiante de nuevo ingreso y tenía ocho meses sin ser estudiante activo en ninguna universidad. Mi motivación por estudiar era pequeña y no contaba con aspiración a alcanzar grandes metas en el futuro. Incluso, podría decir que mentalmente me encontraba muy vulnerable. Sin embargo, en una charla de inducción me enteré de que había audiciones para ingresar al grupo en tan solo tres días. Lo hablé con la almohada y decidí que valdría la pena por lo menos conocer el proceso de selección, ya que siempre me había gustado ver obras de teatro. No me esperaba entrar y mucho menos la “llama” que encontré allí dentro. Era un grupo lleno de veteranos y un profesor magnífico llamado Pedro García Blanco, quienes con el paso de las semanas me demostraron el verdadero significado de la palabra “pasión”.

En el grupo, todos se tratan como una familia, y no tardé mucho tiempo en enterarme por qué este era el caso. La experiencia de montar un trabajo durante meses con el mismo grupo de personas, el vernos incluso varias veces en una

sola semana para ensayar por horas, y después de todo... poder ver el fruto de ese esfuerzo en un escenario es una vivencia única. Aparte de todas las risas y momentos de conexión que se viven en "Arena y Sol". Un ensayo de este grupo no se siente como un curso más, se siente como el mejor momento de la semana. Es un espacio en donde he crecido como persona y en donde he aprendido invaluable habilidades para la vida. Habilidades que se han ido fortaleciendo con el paso de los años y que me han formado en el hombre que soy ahora. He aprendido a escuchar, respetar, valorar, combatir la pérdida de un ser querido, e incluso hasta amar.

Sin duda alguna, lo más valioso que he aprendido, es sobre esta "llama" de la cual hablé antes. He formado parte del grupo de forma ininterrumpida por cuatro años, y durante este tiempo he visto a personas salir del grupo. Muchas de estas me enseñaron la "llama" oculta que tiene "Arena y Sol" que engloba esta pasión por el arte, y todas las experiencias de vida que mencioné anteriormente. Vivencias que brillan como un fuego ardiente y que ahora me corresponde a mi transferir a futuros integrantes.

Diseño gráfico como lenguaje universal

Por Mónica Matamoros Arroyo

Estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, UTN Sede del Pacífico

El diseño gráfico, reconocido como lenguaje universal, ofrece la oportunidad de comunicar mensajes que traspasan las barreras culturales y lingüísticas, generando un impacto en la audiencia. Como creadora de contenido gráfico, he enfrentado diferentes desafíos de diseño, como es el caso más reciente y significativo; diseñar desde el enfoque de inclusión para la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS-CONARE). Desafío que, además de estimular mis habilidades en diseño gráfico, me ha dado la

oportunidad de crear contenido visualmente atractivo sobre los ejes temáticos de la Red.

Mi enfoque en esta y otras experiencias de diseño gráfico, ha sido transmitir un mensaje coherente a los principios de promoción de la salud, con especial atención en la composición, forma, colores y equilibrio. El arte, uno de los sentimientos más puros de la libertad, porque todo es cuestión de fe.

Mi principal fuente de motivación al diseñar surge cuando consigo tener las ideas claras y organizadas. Me encanta sumergirme en un ambiente de paz y frescura, donde la música se convierte en mi aliada, transportándome en un viaje de creatividad. En esos momentos, solo existen el diseño y yo, creando una conexión única e inigualable.

Como diseñadora gráfica, una de las lecciones más valiosas que he aprendido es la importancia de la organización, ya que acostumbramos a trabajar bajo presión de tiempo, a menudo, en situaciones de contratiempo; sin embargo, he aprendido que, por más monótona que pueda parecer una tarea con poco margen para la creatividad, es esencial mantener el mismo nivel de profesionalismo, dedicación y pasión. Solo así podremos alcanzar la virtud de la organización.

Estoy en el proceso de perfeccionar mi habilidad para expresarme de manera profesional, lo cual realza la justificación de mis creaciones, nutriéndome de las habilidades de personas con más experiencia para impulsar mi desarrollo competitivo. Además, hago uso de las redes sociales como una fuente de

inspiración, permitiéndome aprender y adoptar nuevos métodos de creación, con un claro objetivo de producir contenido que sea competitivo, atractivo, creativo e interactivo, y que esté en línea con las tendencias actuales.

Diseñar para la REDCUPS, ha incrementado mi confianza y me ha permitido celebrar mis logros como diseñadora en una red de gran impacto educativo. Esta experiencia ha potenciado mis habilidades, desafiándome a crear diseños que nunca pensé que podría realizar. Ha sido un espacio seguro para ampliar mis posibilidades imaginativas, donde cada idea creativa se traduce en una pincelada de libertad para diseñar contenido poderoso y visualmente atractivo.

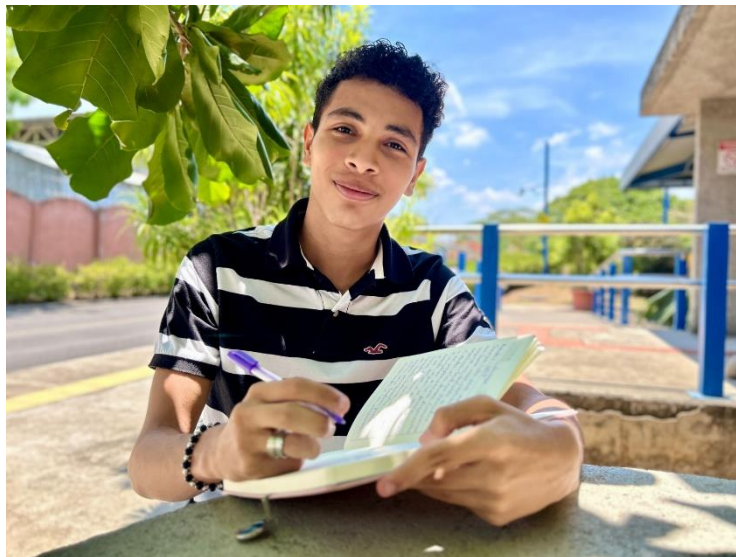
Desde una mirada a futuro, me veo creciendo profesionalmente, avanzando hacia la realización de objetivos tanto personales como en el campo del diseño gráfico. Con la misma determinación, estoy dispuesta a enfrentar cualquier desafío futuro, mejorando en cualquier otro recorrido laboral que enriquezca mi conocimiento profesional.

Para concluir, si la creatividad y el anhelo de generar un impacto significativo son fortalezas en la vida, el diseño gráfico puede ser el camino ideal para explorar un universo de posibilidades ilimitadas. Este ámbito creativo y dinámico, ofrece la oportunidad de crear un sello personal, universal e inclusivo para toda la diversidad de personas. De esta forma, veo la creatividad como herramienta para resolver problemas, comunicar ideas de manera efectiva y disfrutar del proceso intelectual y creativo.

Amando cada palabra

Por: Stewart Alberto Moraga Rodríguez
Estudiante de la carrera Gestión y Administración Empresarial
UTN Sede del Pacífico

En esta sección de "Huellas talentosas" deseo compartir con ustedes, mi experiencia con el arte de la escritura.

Siempre he amado el arte en todas sus formas de expresión: baile, canto, dibujo, música, entre otros. De pequeño, cuando estaba en la escuela, me enfocaba en el baile y cuando entré al colegio me alejé de esta parte artística.

Durante la pandemia, mientras aún estaba en el colegio, un día descubrí mi interés por los libros. Empecé a leer con frecuencia, sumergiéndome, principalmente, en historias de romance y tristeza; hasta llegar a leer cuatro libros por semana. A medida que avanzaban los días de confinamiento, pasaba horas leyendo, maravillándome de la habilidad de los escritores para crear mundos enteros. Me sorprendía cómo lograban que te encariñaras con personajes que solo existen en tu imaginación, o incluso llegaras a odiar a otros

Sin embargo, en ese momento nunca pensé en tratar de convertirme en un escritor, solo seguía leyendo más libros y admirando las historias, una y otra vez. Conforme iba creciendo y la pandemia transcurría se empezaron a presentar situaciones muy difíciles para mí, como todos sabemos crecer a veces es igual a problemas, comenzar a enfrentar nuevas situaciones que antes ni siquiera pensábamos que pasarían; normalmente, respondía a estas situaciones con mucho estrés, y esto era algo que comenzaba afectarme en todos los ámbitos de mi vida, en mis relaciones, académicamente y, también, psicológicamente.

Durante estos años, nunca imaginé que escribir iba a ser una especie de escapatoria a todos esos horribles sentimientos que tenía. Es así como el día en que decidí intentarlo, simplemente comencé a escribir, letra por letra, palabra por palabra, haciendo que me sintiera mejor expresando mis sentimientos, validándolos mediante el acto creativo de la escritura.

Vivir situaciones y saber que siempre tendré la escritura como herramienta expresiva, es algo inexplicable y motivante, ya que el poder canalizar las emociones es una experiencia nueva que me permite el surgimiento de diferentes temas.

A partir de la experiencia de entrar en la universidad y el temor que representa enfrentar un nuevo mundo del que no tenía conocimiento, de separarme de las personas que tanto amo, de enfrentarme a la soledad y al reto de hacer nuevos amigos., encontré inspiración para seguir escribiendo, transmitiendo y liberando mis sentimientos dejándome hermosas experiencias. Por esta razón, veo tan lindo e importante escribir aun cuando no tengas experiencia; ya que puedes empezar a plasmar ideas, emociones y sentimientos, como una oportunidad de autoconocimiento que muchas veces nos trae esa paz que tanto necesitamos.

A continuación, les comparto uno de mis escritos favoritos:

“Esperaba una disculpa, mentiría si dijera que nunca lo hice, o que incluso, a veces la sigo esperando. Me gusta imaginar que te arrepientes, no tenías que quedarte si no querías, tampoco tenías que romper todo mientras caminabas hacia la salida, dicen que en una ruptura ambas partes salen dañadas, pero aquí una salió ilesa ¿Qué se supone que haces cuando tu mundo cambia abruptamente? ¿Cuándo piensas en los planes que tenías y te das cuenta que ninguno se cumpliría? ¿Cuándo lo que antes le llamabas amor ahora se convirtió en agonía? Poco a poco tú te ibas y yo luchaba por mantenerte a mi lado dañándome cada vez más, sin darme cuenta que ya era hora de que llegara la separación de nuestras vidas”.